GUÍA DOCENTE

Historia del arte

(Asignatura optativa - 9 crditos – Cdigo 13838 – Grupo AI)

•

Prof. Dr. Jos Martn

UNIVERSITAT DE VALNCIA

Facultat de Geografia e Histria
Departament d'Histria de l'Art

I. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de la asignatura:	Historia del arte
Carácter:	Optativo (y “transversal”)
Créditos:	9 créditos
Titulación:	Licenciatura en Historia (y otras)
Ciclo:	Primer ciclo
Departamento:	Historia del Arte
Profesor:	José Martín Martínez jose.martin@uv.es

II. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

“Historia del arte” es una asignatura de carácter introductorio al arte y la cultura visual a través una doble perspectiva: una sucinta historia de la tradición artística occidental representada en un selecto conjunto de obras maestras de todos los tiempos, y de un análisis crítico de los lenguajes de las imágenes en el actual contexto de la sociedad de la información.

Más que una historia del arte al uso, centrada en los géneros y los estilos a través de todos los tiempos, pretende ofrecer una historia crítica de la representación plástica, es decir, de la evolución de la *imaginación* humana y su representación visual; razón por la que se hará especial énfasis en las artes de la pintura y la escultura.

La asignatura tiene un enfoque humanístico idóneo para todo estudiante que desee enriquecer su cultura con una formación básica sobre arte, por lo que no se presupone un nivel previo de conocimientos artísticos; de hecho, sus contenidos y metodología están especialmente concebidos como una primera aproximación académica a la historia del arte. No obstante, su enfoque de la evolución histórica de las imágenes y la atención prestada al análisis pormenorizado de grandes obras maestras, pretende interesar también a aquellos estudiantes que ya hayan cursado esta materia en 2º de Bachillerato.

III. VOLUMEN DE TRABAJO

Teniendo en cuenta el valor de la asignatura en créditos y su correspondencia en horas —tanto presenciales como de trabajo personal— se estima que la dedicación del alumno deberá distribuirse del siguiente modo:

1) Asistencia a clases

- a) Asistencia a clases teóricas: 50 h.
- b) Asistencia a clases prácticas: 10 h.

- 2) Estudio general y preparación de exámenes
 - a) Estudio para la preparación de las clases teóricas: 40 h.
 - b) Estudio para la preparación de exámenes: 65 h.
- 3) Realización de trabajos prácticos
 - a) Redacción de 5 comentarios de obras artísticas: 25 h.
 - b) Análisis de 3 de películas o documentales: 15 h.
- 4) Actividades complementarias
 - a) Asistencia a 2 visitas guiadas a museos y su correspondiente preparación: 10 h.
- 5) Tutorías
 - a) Asistencia a tutorías programadas: 5 h.
- 6) Realización de exámenes
 - a) Realización de 2 pruebas de evaluación: 5 h.

ACTIVIDAD	HORAS/CURSO
1.a. Asistencia a clases teóricas	50
1.b. Asistencia a clases prácticas	10
2.a. Estudio para la preparación de las clases teóricas	40
2.b. Estudio y preparación de exámenes	65
3.a. Redacción de 5 comentarios de obras artísticas	25
3.b. Análisis de 3 películas o documentales	15
4.a. Asistencia y preparación de 2 visitas guiadas a museos	10
5.a. Asistencia a tutorías programadas	5
6.a. Realización de pruebas de evaluación	5
TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO	225

IV. OBJETIVOS GENERALES

- 1) Adquirir los conocimientos históricos necesarios que permitan entender la obra de arte como documento cultural y explicar su función en la sociedad que la produjo.
- 2) Comprender la evolución profunda de la creatividad artística y sus ideales estéticos de forma que se haga inteligible la sucesión de estilos y permita su reconocimiento.
- 3) Aprender a "ver" las obras de arte como imágenes plásticas y a "leer" su lenguaje como simbolizaciones religiosas, filosóficas o políticas.
- 4) Desarrollar la capacidad de observación de las imágenes y la memoria visual.
- 5) Despertar la curiosidad por conocer el pasado histórico a través de las manifestaciones artísticas y su vigencia educativa en el mundo actual.
- 6) Educar una sensibilidad estética que propicie la comprensión, disfrute y conservación del patrimonio artístico y el arte actual.

V. CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Introducción a la apreciación de las obras artísticas
- 1.2. El arte, un concepto cultural en cambio constante
- 1.3. Identificación, análisis e interpretación de las obras artísticas

2. LA ANTIGÜEDAD: DEL ARTE SAGRADO AL ARTE PROFANO

- 2.1. Las raíces del arte: arte prehistórico y "primitivo"
- 2.2. Artes de lo sagrado: Egipto, Mesopotamia y el Egeo
- 2.3. El despertar de la conciencia estética: el arte griego
- 2.4. La extensión del clasicismo: el arte romano

3. LA EDAD MEDIA: UNA CONCEPCIÓN METAFÍSICA DEL ARTE

- 3.1. El primer arte cristiano: paleocristiano, bizantino y prerrománico
- 3.2. El arte románico y la religiosidad monástica y feudal
- 3.3. El gótico, la nueva espiritualidad urbana y el redescubrimiento del naturalismo

4. LA EDAD MODERNA: LA FORMACIÓN DEL CANON ESTÉTICO OCCIDENTAL

- 4.1. El Renacimiento o la conquista de la realidad
- 4.2. Culminación y crisis del ideal renacentista durante el siglo XVI
- 4.3. El Barroco y el clasicismo de la Europa católica
- 4.4. Arte de los siglos XVII y XVIII en la Europa protestante

5. LA EDAD CONTEMPORÁNEA: EL IMPACTO DE LO NUEVO

- 5.1. Entre la razón y la subjetividad: Neoclasicismo y Romanticismo
- 5.2. De la realidad a la visión: Realismo e Impresionismo
- 5.3. Hacia una realidad más profunda: el arte de final del siglo XIX
- 5.4. La primera mitad del siglo XX: la época de las vanguardias
- 5.5. Triunfo y crisis de la modernidad en la segunda mitad del siglo XX

VI. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- 1) Comprensión y uso adecuado de la terminología y conceptos clave de la Historia del Arte, especialmente encaminado a la comprensión y comentario de las obras artísticas.
- 2) Adquisición de la capacidad de relación y síntesis sobre las distintas culturas estudiadas y sus producciones artísticas.
- 3) Aprendizaje de las técnicas de análisis y comentario escrito de obras artísticas y documentales de contenido histórico-artístico.
- 4) Adquisición de la capacidad de análisis crítico de los distintos enfoques metodológicos sobre el hecho artístico a través de las obras de relevantes historiadores.
- 5) Conocimiento y manejo de la bibliografía de referencia sobre Historia del arte, así como de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de contenido artístico.

VII. COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- 1) Capacidad de razonamiento crítico sobre argumentos históricos y estéticos, así como su correcta exposición escrita.
- 2) Habilidad para argumentar y expresar de forma coherente los contenidos históricos y estéticos abordados a lo largo del curso.
- 3) Compromiso ético con el uso de la documentación y su empleo en la elaboración de los trabajos personales.
- 4) Respeto de las distintas culturas, creencias e ideales que se han sucedido en el tiempo y perduran en el presente, desde posiciones reflexivas.
- 5) Capacidad para transmitir los conocimientos adquiridos sobre las obras artísticas y su valor estético a otras personas.
- 6) Compromiso social con la conservación del patrimonio histórico-artístico y su disfrute colectivo.

VIII. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

	TEMA	Semanas
1	Introducción	3
2	La Antigüedad: del arte sagrado al arte profano	5
3	La Edad Media: una concepción metafísica del arte	3
4	La Edad Moderna: la formación del canon estético occidental	9
5	La Edad Contemporánea: el impacto de los nuevos	10
	TOTAL	30

IX. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

a) Diccionarios y atlas

CHILVERS, Ian y Harold OSBORNE, dir., *Diccionari d'art Oxford* [1988], Barcelona, Edicions 62, 899 pp. Edición castellana: Madrid, Alianza.

Diccionario de pintura [1990], Barcelona, Larousse-Planeta, 1996, 436 pp.

*FAERNA GARCÍA-BERMEJO, José M.^a y Adolfo GÓMEZ CEDILLO, *Conceptos fundamentales de arte*, Madrid, Alianza Editorial, 2000, 203 pp.

*FATÁS, Guillermo y Gonzalo M. BORRÁS, *Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática*, Madrid, Alianza Editorial, 1999, 400 pp.

ONIANS, John, dir., *Atlas mundial del arte*, Barcelona, Blume, 2005, 352 pp.

b) Bibliografía básica

*GOMBRICH, Ernst H., *Historia del arte* [1950/1996], Madrid, Debate, 1997, 688 pp.

HARTT, Frederick, *Arte. Historia de la pintura, escultura y arquitectura* [1976/1985], Torrejón de Ardoz, Akal, 1989, 1220 pp.

HAUSER, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte* [1951], Barcelona, Debolsillo 2004, 2 vols.

*HONOUR, Hugh y John FLEMING, *Historia mundial del arte*, Tres Cantos, Akal, 2004, 960 pp.

- KRAUBE, Anna-Carola, *Historia de la pintura del Renacimiento a nuestros días*, Colonia, Köneman, 1995, 128 pp.
- *RAMÍREZ, Juan Antonio, dir., *Historia del arte*, Madrid, Alianza Editorial, 1996-1997, 4 vols.
- VV.AA., *Historia del arte Espasa*, Madrid, Espasa Calpe, 2002, 1400 pp. Hay una edición más profusamente ilustrada en 12 volúmenes.
- WITTKOWER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios* [1977], Madrid, Alianza, 1980, 331 pp.

c) Bibliografía complementaria

- ARGULLOL, Rafael, *Tres miradas sobre arte*, Barcelona, Destino (col. "Destinolibro"), 1989, 266 pp.
- BERGER, René, *El conocimiento de la pintura* [1961], Barcelona, Noguer, 2002, 3 vols.
- JIMÉNEZ, José, *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos, 2002, 281 pp.
- *LANEYRIE-DAGEN, Nadeije, *Leer la pintura*, Barcelona, Larousse, 2005, 273 pp.
- SCHNEIDER ADAMS, Laurice, *Explorar el arte*, Barcelona, Blume, 2004, 176 pp.
- WOODFORD, Susan, *Cómo mirar un cuadro* [1983], Barcelona, Gustavo Gili, 1985, 114 pp.

d) Recursos en Internet

- THE ARCHIVE: <http://artchive.com/>
- ARTCYCLOPEDIA: <http://www.artcyclopedia.com/>
- ART HISTORY RESOURCES: <http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html>
- ART ON THE WEB: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/artbanner.html
- BIBLIOTECA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: <http://www.ucm.es>
BUCM/ghi/arte.htm
- CAROL GERTEN'S FINE ART: <http://cgfa.sunsite.dk/>
- LA CIUDAD DE LA PINTURA. URL: <http://pintura.aut.org/>
- MOTHER (University of Michigan): <http://www.art-design.umich.edu/mother/>
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA: <http://hipatia.uab.es/internart/>
- WEB GALLERY OF ART: <http://www.wga.hu/>
- WORLD ART KIOSK (California State University): <http://worldart.sjsu.edu/>

X. METODOLOGÍA DOCENTE

La metodología docente persigue lograr los objetivos enunciados favoreciendo el aprendizaje activo y continuo de los alumnos estimulando su estudio personal, su participación en las clases y actividades, la comprensión de textos y documentales y la realización de análisis y comentarios personales de obras artísticas.

- 1) Clases teóricas sobre el arte de cada período histórico, apoyadas en la proyección y comentario de obras maestras representativas del mismo, en las que el profesor expondrá didácticamente los contenidos esenciales y la forma de abordarlos por parte del alumno.

- 2) Clases prácticas dedicadas a la puesta en común de los comentarios personales de las obras artísticas y al visionado de las películas o documentales de temática artística. Las 10 horas previstas se distribuirán en 7 sesiones.
- 3) Estudio para la preparación de las clases teóricas mediante la lectura previa de la *Historia del arte* de E. H. Gombrich y de otros textos que oportunamente se fijarán.
- 4) Trabajos prácticos consistentes en: a) el comentario escrito de 5 obras artísticas propuestas con la suficiente antelación para que cada alumno realice un comentario personal que será entregado en la clase práctica fijada para la puesta en común; y b) el análisis de 3 películas o documentales vistos en las clases prácticas a través del desarrollo de varias cuestiones sobre los mismos, cuya fecha de entrega se fijará varios días después de su visualización.
- 5) Vistas a museos de la ciudad de Valencia. Hacia el inicio del segundo cuatrimestre se visitará el Museo de Bellas Artes y al final del curso el IVAM. De ambas visitas se deberá redactar una breve memoria en la que se deberá dar cuenta de varios aspectos previamente señalados.
- 6) Tutorías programadas para la totalidad de los alumnos destinadas a orientar en la redacción de los comentarios, suministrar ampliaciones bibliográficas, etc.; y personalizadas para aquellos alumnos que las requieran. La primera entrevista (en la que se entregará la ficha personal) tendrá lugar durante el mes de octubre y la segunda tras el primer examen parcial.
- 7) Ensayo individual de carácter voluntario para aquellos estudiantes que tengan interés por profundizar en algún tema histórico-artístico, artista u obra, familiarizándose con la bibliografía específica y adquirir las destrezas propias de la redacción y presentación de trabajos académicos. Su contenido, características y extensión (10 páginas aproximadamente) deberán ser acordadas con el profesor antes de las vacaciones de Navidad.

XI. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

- 1) Exámenes parciales. Se realizarán dos pruebas de la materia impartida en cada cuatrimestre, consistentes en la exposición de una cuestión abordada en el programa y el comentario de 2 obra mostrada en las clases. Se valorará el nivel de conocimientos adquiridos, la capacidad de razonar sobre ellos y de relacionarlos entre sí y, por supuesto, la habilidad para exponerlos correctamente.
- 2) Comentario escrito de obras artísticas. Cada alumno deberá realizar un total de 5 comentarios de obras previamente señaladas por el profesor, de acuerdo con las orientaciones que se irán exponiendo en las clases dedicadas a las puestas en común de los comentarios personales. Desde el punto de vista formal, no deberán superar las 1.800 palabras, ni el folio impreso por ambas caras, encabezado por el nombre del alumno y la ficha técnica de la obra. Estos comentarios deberán ser entregados en la clase práctica fijada para la puesta en común de los comentarios personales.
- 3) Análisis de películas o documentales. Cada alumno deberá analizar críticamente el contenido artístico de 3 películas o documentales a través del desarrollo de varias cuestiones propuestas.

Serán proyectados en una clase práctica y la entrega del cuestionario será fijada para una clase posterior. Su extensión no deberá superar las 1.800 palabras, escritas en un folio por ambas caras encabezado por el nombre del alumno y la identificación de la película o documental.

- 4) Visitas a museos. La evaluación de ambas visitas se realizará mediante la respuesta a un breve cuestionario que se entregará para su evaluación en la siguiente clase.
- 5) Ensayo voluntario. La realización de este trabajo individual podrá mejorar la nota final en un máximo de 1 punto. Está especialmente recomendado tanto para aquellos estudiantes que aspiren a obtener Matricula de Honor, como para quienes les vaya a ser imposible preparar alguno de los trabajos prácticos.

La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso en los cuatro primeros conceptos señalados, lo que descrito en porcentajes quedaría del siguiente modo:

ACTIVIDAD EVALUADA	Porcentaje
1. Pruebas cuatrimestrales	50
2. Comentario de obras artísticas	25
3. Análisis de películas o documentales	15
4. Visitas a museos	10
TOTAL	100

Observaciones.

- 1) Si por las razones que fuera, no se llevase a cabo alguna de las actividades propuestas, se incrementaría el valor de los exámenes en la proporción correspondiente mediante la incorporación de alguna pregunta sobre las lecturas recomendadas.
- 2) Las calificaciones obtenidas en las actividades prácticas realizadas a lo largo del curso se mantendrán para la convocatoria de septiembre.
- 3) Aquellos alumnos que deban presentarse a la convocatoria de septiembre y no hayan realizado las actividades prácticas o la calificación obtenida sea muy baja, podrán solicitar al profesor (dentro del periodo de revisión de calificaciones) la recuperación de parte de las mismas.

XII. HORARIO DE TUTORÍAS

Lunes: 11-12 h. Jueves: 10-12 h. Viernes: 10-13 h.

Para consultas breves: jose.martin@uv.es (importante: escribir en el asunto del mensaje "HISTORIA DEL ARTE").